

设计艺术基础课程中关于专业性教学的实践研究

--以立体课程为例

鹿莹

湖南工程学院

DOI:10.12238/er.v4i6.3941

[摘要] 立体构成作为设计基础“三大构成”课程之一,从进入中国以来,一直被广泛运用在我国各院校的设计基础教学中,也为学生进入各个专业学习起到了铺垫作用。但随着时代的发展,社会对设计教育也有了新的要求,立体构成作为一门较为传统的设计基础课程,其教学的方式和教学观念也应该有所改进,文章针对高校立体构成教学中出现的普遍问题进行了分析与研究,主要针对设计基础课程间的连贯性,与专业的结合和教学过程中的形式方法进行分析,并相应的通过设定不同专业的教学内容,发掘学生个人的表达,教师提高课程的实用性、趣味性等多个角度提出了教学改革措施。

[关键词] 立体构成; 教学改革; 专业性; 观念

中图分类号: H191 **文献标识码:** A

Practical Research on professional teaching in basic course of design art

-- Taking the three-dimensional course as an example

Ying Lu

Hunan Institute of Engineering

[Abstract] Stereoscopic composition, as one of the "three major composition" courses of design foundation, has been widely used in the basic design teaching of various colleges and universities in China since its entry into China, and also plays a role of paving the way for students to study in various majors. But with the development of era, the social education also have new requirements for the design, the three-dimensional construction as a more traditional design basis curriculum, the teaching mode and teaching idea should also be improved, This paper analyzes and studies the common problems in the teaching of three-dimensional structure in colleges and universities, mainly focusing on the coherence between basic design courses, the combination with majors and the formal methods in the teaching process. By setting the teaching contents of different majors and exploring students' personal expressions, teachers can improve the practicality and interest of the course.

[Keywords] Three-dimensional composition, teaching reform, specialty, concept

引言

笔者通过教学实践,在人才培养计划中调整了立体构成基础课程的设置。笔者针对基础课程中与专业相结合的欠缺问题提出解决的方案,并结合研究的专业方向,从材料与观念的角度,将当代艺术与课程内容相结合,丰富了课程内容,也更符合当代背景下基础课程的教学需要。在以往的立体构成教学改革的文章中,对于课程的角度还没有从挖掘

学生自身角度出发,注入观念也思考在课程中,并且教学内容没太关注到与当代艺术发展的关系,这也是此篇文章的意义所在。

1 立体构成进行专业性教学改革的背景

1.1 立体构成与其他构成课程的连贯性不够紧密

三大构成课程是大部分高校设计专业的基础必修课,立体构成一般是基

于前面平面构成与色彩构成后的一门相对综合的课程,所以可以将有关联的知识点进行融合贯通。在高校中,这三门课程往往是有不同的老师来教授,所以很难形成完整连续的教学过程,导致不能把握住这三门课程之间的联系与递进。

总的来说立体构成这门基础课程是以三维立体进行的造型活动。立体构成中同样涉及到平面构成中所强调的

点、线、面等构成要素,在三维空间中,形态要素的研究依然还是重点基础内容。平面构成中的形式美法则,是用来研究客观元素和艺术表现形象在平面中的形式美,同样的,在立体构成中也会产生对称与均衡、节奏与韵律、分割与比例、变化与统一,所以有了前面平面构成知识的学习,为后面空间形态的理解做了铺垫。

在立体构成的学习中,同样也会运用到色彩构成的知识要点,合理的运用色彩,可以让立体构成作品更加具有立体感、空间感。色彩构成中的色面积、色形态、色彩的情感这些方面也都是依附在面和体上体现的,所以色彩构成中有色点、色线、色面的构成关系。

立体构成虽然与平面构成和色彩构成在研究的内容和方向上不尽相同,但是在教育的最终目标上都是学习造型基础知识和技法,提高与形态相关的敏锐感觉。所以在这三大基础课程的学习中,老师应该有意的将这三者具有的共同点和相交点进行联系性的教学,在一开始的教学和作业中也是可以承前启后的进行一个过渡。

1.2 立体构成与学生专业的结合不够密切

立体构成作为一门设计基础课,可以让学生更好的与接下来的专业学习对接,以此起到承上启下的作用。但是在教学中笔者发现各专业的立体构成的教材是统一的,课教材内容不会根据不同专业化立体构成的内容,缺乏对专业的针对性,这样也会造成教学的内容和方式比较死板。

另一方面,目前设计院校的专业方向是很丰富的,有视觉传达、服装设计、环境设计、广告设计、数码媒体等专业,任课教师也是可能会教授到不同专业的学生,经常会出现一个班的三门构成课程完全由不同的老师来讲授与指导,往往带来的问题就是教授内容的方向没有针对性,课程与学生专业方向上结合的

不够紧密,很难能够让学生全面的体会到立体构成原理在专业学科中的应用。虽然立体构成只是一门基础课程,但是渗入专业方向的内容,培养学生适应专业性是非常有必要的。

1.3 立体构成课程教学形式和方法的局限性

立体构成作为一门比较综合的设计基础课,无论是教师的讲授还是学生的课程作业其实都有着非常大的创造空间,但是目前在某些教师的教学当中,为了追求教学的稳定性,授课的内容和形式都是相当传统的,甚至还是照本宣科或“填鸭式”的教学方式,虽然符合了教学大纲上的授课要求,注重了基础知识的讲授,但这种枯燥乏味的教学方式无法调动学生学习的主动性,教学手段也缺乏创新性。

现如今随着信息化的提高,当代设计的发展也越来越多元化,作为一名当代教师,应该充分利用多媒体教学,采取现代化教学方式,教师不仅仅是让学生获得知识,而是更加注重学生获得知识的过程,从中促进学生的思维和能力的发展,获得可持续学习与发展的能力,所以传统的授课方式和授课内容已经不能够满足当下的教学要求。在信息技术人工智能发展的今天,作为一名教师也要紧随时代的脚步,不断更新自己的知识储备,教学相长,提高教学质量,教师也能够从中不断提高自己,增进自己的教学水平。

2 立体构成针对专业性教学改革措施

2.1 设定不同的教学内容,注重教学的专业针对性

立体构成作为各个设计专业所必修的基础课程,各专业教学的基础内容是统一的,不同之处在于针对各个专业的特点,设定不同的授课方式、内容和作业要求。这也是让学生逐渐形成对专业认识和思维的一个过度课程。

立体构成这门课程的教学目标是教

授学生空间造型的基本构成原则,学习空间形体的构成方法,除此之外作为教师也要对立体构成对专业设计的应用给学生做一个系统的梳理。

例如服装设计专业的教学,可以从两个角度进行引导:首先在开始阶段针对服装材料的可能性引导学生思考,其次是怎样的设计是具有穿戴性和装饰性的立体构成作业,通过这种教学形式,让学生发散创造性思维,感受立体构成在服装设计中的应用。再例如对于教授环艺专业的学生,可以先给学生讲解在复杂的环艺设计中如何抽象概括的去考虑构成关系,如何利用空间中的点、线、面去设计空间造型,以此体会到不同元素对于构建空间的影响。除了强调立体空间的外部造型外,也要对内部的空间结构进行分析与研究。总之,教师要针对专业的方向,对教学内容、教学方式和教学目标都要有明确的方向。

2.2 发掘学生潜力,注重个人观念的表达

在当代艺术中,对思维的创意性越来越强调,观念艺术正在蓬勃发展,同样,为了适应当代艺术发展的趋势,在学习立体构成的课程中,在保持传统教学内容的基础上,还要保持“实验性”的态度,探索在立体构成中对于材料、观念、形态的可能性,在作品中加入好的观念,即创意思维,这更是作为一名设计师所需要具备的品质。

在立体构成作业中,材料的选择和运用也是非常重要的方面,因为不同的材料都有自己的特性,根据材料的特性设计造型,还有非常重要但容易被忽略的一点:材料自身语义的关联,即个人选择的材料与自身经验的关联,在这门课程中,不再仅仅局限于常见的纸张、木材、石材等材料,而是鼓励学生以自身的经验出发,找到自己感兴趣、有意思的材料,挖掘新材料的可能性。正如当代艺术之父杜尚所说“选择了一件普通生活用具,赋予它一个新的标题,让人们从新的

角度去看它,这样它原有的意义就会消失殆尽,却获得了一个新的内容。”教师应该鼓励学生自我观念的表达,充分调动学生的自主性和创造性。

2.3 开拓教学新思路,注重教学的趣味性

立体构成作为一门设计课程,除了讲授课程中的基础内容和相关专业外,教学内容也应结合当代的设计需求,优化知识内容,让课程变得更加丰富。例如现在实用性较高的“形的平面化”和“限定视角的立体”这两个方面。

为了方便物体的搬运,减少空间的占用,出现了立体物品平面化的设计。这种形式的设计也并非现代设计中才开始运用,人们通过智慧,巧妙地利用自然力,将物体可以在平面化与立体化之间转换。如同立体书,当读者打开时,立体造型也就随之“现形”。这种转换非常符合当代设计的需求,所以在教授的过程中可以鼓励学生有这种探索精神。

在平面构成中,介绍了有关矛盾视觉空间的概念,即在构成平面中二维平面上的三维视觉感受,但是这是视觉错

视的效果,例如我们熟知的“潘洛斯三角形”,难道真的在现实空间中无法实现么?事实上,如果恰当运用人类视角特征性,仍然可以让“潘洛斯三角形”立体化。通常情况下,我们必须从全方位的视角观察才能够掌握物体的整体样貌,但是,当我们尝试限定人的视角,在特殊角度,人的视觉同思维就会产生错觉。而这种视觉限定的立体造型总是能给人们带来惊喜,这也是立体构成的造型魅力。

3 教学评价

通过以上教学改革的方法,课程最终的学习目标得以更大化的实现,并且教学的过程中不仅重点培养学生的专业素养,还把提高个人的表达也作为非常重要的一个能力,这种表达是设计观念的表达,也是通过语言可以完整精确的表述能力。最终的成绩考核是一个综合的评定,即学生自评、同学互评、教师综合评价来完成的。所以不仅看的是作业的最终呈现,小组的分工合作对于教师来说都是考察的方面。通过这种学习,同学之间也可以更好地交流,提高了学

习的积极性。

4 结语

笔者在实践教学中,根据教授专业的特点进行了专业性教学培养的人才计划,有效的将立体构成与各个专业方向之间进行有机融合,细化了专业知识,强调知识的联动性,注重培养学生个人观念性的表达,在为后期进入专业学习打下坚定的基础,起到了良好的过渡作用。

[参考文献]

[1]高淑君.材料意念空间——关于立体构成教学的一些思考[J].艺海,2007(06):94-95.

[2]朱一然,刘一霖.“立体构成”课程教学现状与改革[J].艺术品鉴,2019(24):321-322.

[3]刘军晔.由观念到装置——立体构成课程教学中的改革与探索[J].艺术家,2020(10):169-170.

作者简介:

鹿莹(1990--),女,汉族,江苏省徐州市人,(2015级硕士),助教,研究方向:艺术表达的物化呈现。